

sing me in

collective singing in the integration process of young migrants

Cantando con grupos de jóvenes refugiados

Free handbook

www.SingMeIn.eu

Editor

Este manual está publicado por la European Choral Association - Europa Cantat (Weberstrasse 59a, 53113, Bonn, Germany) para el proyecto "Sing Me In".

Puede descargarse, distribuirse e imprimirse libremente.

El texto escrito por las organizaciones socias está autorizado bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International Public License". Puede ser compartido y adaptado bajo condiciones: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Las citas, los ejemplos musicales o las imágenes pueden tener su propio estado de derechos de autor, que tratamos de aclarar en cada caso.

Socios del proyecto

El proyecto "sing me in" está coordinado por

the European Choral Association - Europa Cantat (DE) www.europeanchoralassociation.org

en partenariat con:

Estonian Choral Association (EE) www.kooriyhing.ee

Sulasol (FI) www.sulasol.fi

Ung i Kor (NO) www.ungikor.no

ZIMIHC (NL) www.zimihc.nl

Koor&Stem (BE) www.koorenstem.be

A Coeur Joie (FR) www.choralies.org

Musica International (FR) www.musicanet.org

Moviment Coral Català (CAT/ES) www.mcc.cat

Koro Kulturu Dernegi (TR) www.korokulturu.org

Fayha Choir (LB) www.fayhachoir.org

SULASOL

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Esta publicación refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

Erasmus+

Listado de colaboradores

Con este proyecto contribuyeron muchas personas, ofreciendo tiempo y energía para corregir, traducir, compilar información y textos. Puede consultar la lista en www.SingMeln.eu

La redacción de los manuales ha estado supervisada por:

Burak Onur Erdem, Ingvill Espedal, Côme Ferrand Cooper, Sonja Greiner, Lucille Lamaker, Gautier Lemoine, Olav Øyehaug Opsvik, Pierre-Luc Pfrimmer, Liesbeth Segers, Çağlar Tosunoğlu, Marina Velázquez and Jean Claude Wilkens.

Table of Contents

Bienvenido a “Sing Me In”!	5
¿De qué se trata el proyecto “Sing Me In: canto colectivo en el proceso de integración de jóvenes migrantes”?	5
.....	5
Nuestra contribución: Cuatro manuales para descargar.....	7
Introducción a este manual	9
¿Por qué debería cantar con refugiados?.....	10
Capítulo 1: Organización	14
Cómo empezar.....	14
Desafíos en un campo siempre cambiante e impredecible.....	16
Capítulo 2: Actitudes	17
Canto coral hospitalario.....	17
¿Cuál es la diferencia?.....	19
Una fraternidad cálida y amistosa.....	19
¿Cual es su meta? Proceso, no producto.....	20
Capítulo 3: Repertorio	21
Cómo decidir un repertorio.....	21
Capítulo 4: Dirigir las sesiones	24
Preparación de las sesiones.....	24
Técnica de dirección y ensayo.....	25
Capítulo 5: Actuaciones	28
¿Es necesario?.....	28
¿Cuales son los retos?.....	29
¿Cómo resolverlos?.....	29
Recursos y referencias	31

Bienvenido a “Sing Me In”!

Querido lector,

Gracias por tomarse su tiempo en leer este manual. Realmente esperamos que le resulte útil y le motive a abordar nuevos proyectos musicales. Este manual es parte de una serie de cuatro desarrollados en el marco de un proyecto europeo que se ha llevado a cabo de 2016 a 2018. En esta introducción, presentaremos brevemente de qué se trata este proyecto y cómo puede serle de utilidad.

¿De qué se trata el proyecto “Sing Me In: canto colectivo en el proceso de integración de jóvenes migrantes”?

Mucha gente joven se enfrenta a un alto riesgo de exclusión debido a su origen socioeconómico, por el vecindario donde vive, sus orígenes migrantes, etc. El proyecto “Sing Me In” está orientado a proporcionar a los directores de coros infantiles y juveniles y profesores de música, o a cualquier persona interesada, enfoque pedagógico y herramientas que permitan a las actividades de canto colectivo desempeñar un papel positivo en el proceso de integración de jóvenes en riesgo de exclusión.

Varias organizaciones juveniles involucradas en el canto colectivo expresaron su necesidad y la necesidad de sus propios miembros de herramientas estructurales para abordar los problemas en cuestión: las organizaciones juveniles en el mundo comparten los mismos desafíos y solo conocen parcialmente las soluciones desarrolladas en otros países europeos. Los socios del proyecto decidieron abordar estas necesidades a nivel europeo, para garantizar que todo el sector y tantos jóvenes como sea posible puedan beneficiarse de él en Europa.

Once organizaciones musicales de diez países, involucradas en el trabajo con jóvenes, han unido fuerzas y hecho uso de sus extensas redes para recopilar experiencias de buenas prácticas en sus respectivas áreas profesionales y geográficas. Basado en esta rica contribución de campo y, con el apoyo de expertos y profesionales, decidieron desarrollar colectivamente contenidos pedagógicos innovadores.

Los principales resultados del proyecto son tres manuales y una guía de repertorio dedicado, dirigidos a directores de coros infantiles y juveniles y maestros: consejos de repertorio, escollos a evitar, ejemplos de buenas prácticas, estrategias de comunicación, consejos de financiación, pautas para la preparación del cantante, etc. Los manuales están disponibles en 11 lenguas para permitir una diseminación eficiente y garantizar un máximo impacto en toda la comunidad de trabajadores con jóvenes en Europa y más allá.

Para garantizar una diseminación eficiente, organizamos un ciclo de eventos multiplicadores nacionales que son parte de otros eventos, cursos y conferencias que reúnen a nuestros grupos objetivos a lo largo de Europa; estos eventos son una oportunidad de acercamiento a profesionales activos que a su vez usarán y distribuirán los manuales.

Basándose en los hallazgos antropológicos, la voz humana fue probablemente uno de los primeros instrumentos usados por los humanos para producir música juntos, y ayudó a los miembros de un grupo a desarrollar sus habilidades, compartir emociones, organizar la vida en común. El canto colectivo proporciona un sentido de pertenencia. El proyecto "Sing Me In" se basa en una tradición milenaria para mirar al futuro: ofrecer herramientas innovadoras y efectivas para ayudar a los jóvenes a reunirse sin prejuicios, adquirir habilidades y entrar en una relación productiva y equilibrada con la comunidad.

¿Por qué el canto colectivo puede ser útil para la integración?

El canto colectivo es un acto social: se trata de cantar juntos. Y cantar juntos puede crear una fuerte conexión emocional y felicidad, incluso entre personas de muy diferente modo de vida. Basado en estas experiencias emocionales compartidas, que implican belleza, esfuerzo y diversión, puede empezar y crecer una nueva relación. Cantar, en sí mismo, es solo una herramienta para igualar el estatus de los participantes: mientras cantamos, somos primero y sobre todo cantantes, cooperando para crear un resultado musical compartido. Esto permite una nueva relación basada en la igualdad (aquí todos somos cantantes) que puede ser usado para superar las diferencias percibidas y entrar en una fase de diálogo y entendimiento. Sin embargo, ¡esta herramienta no es única! El canto colectivo es solo una herramienta de integración / inclusión entre otras muchas herramientas maravillosas (otras actividades musicales, deporte, educación, experiencia laboral, trabajo comunitario, etc.), y puede ser articulada con otras muchas actividades compartiendo los mismos objetivos.

Citemos aquí a Anne Haugland Balsnes¹:

"La voz cantada es una parte del cuerpo, y estrechamente relacionada con la respiración. Por lo tanto, cantar relaja y ejercita los músculos, huesos y la capacidad pulmonar, y contribuye a un estado general de bienestar físico. Además, cantar en coro aporta alegría y excitación además de un estado general de bienestar mental. Cantar en un coro se describe como un "golpe", como "enamorarse" o un "subidón duradero". Experiencias como éstas son significativas para la salud y la calidad de vida.

Una de las cosas más importantes en términos de integración en un nuevo país es la competencia lingüística. En un coro uno puede aprender una nueva lengua en un ambiente fácil y amistoso, por comunicación en los ensayos y a través de las letras de las canciones. No tienes que hablar la lengua nativa de manera fluida para ser aceptado como miembro pleno de un coro. El coro contribuye a crear redes, que también es fundamental para la integración.

El canto coral es la forma más sencilla de hacer música, ya que el instrumento, la voz cantada, es parte del cuerpo. Para formar un coro solo necesitas un grupo de personas, un lugar y un director. Aún así, no se da por hecho que se alcancen las ventajas mencionadas anteriormente. Es crucial que tanto la parte social como la musical del coro estén impregnadas de hospitalidad".

El título del proyecto usa las palabras "El canto colectivo en el proceso de integración de jóvenes migrantes". Mientras discutimos cada uno de estos términos a continuación, en sí mismos indican claramente que nuestro objetivo principal es apoyar los procesos y proyectos que ayudan a las personas a superar las diferencias. En

¹ Anne Haugland Balsnes estudió el KIA Multicultural Gospel Choir (The KIA Choir, <http://kianorge.no/gospelkor/>) en Kristiansand, Noruega, durante la primavera de 2012. El coro es parte de KIA – lo que significa "Kristent interkulturelt arbeid", o "Christian Intercultural Work". El estudio se basó en observación de participantes y entrevistas, y se centró en los miembros con antecedentes como refugiados.

consecuencia, con el tiempo, finalmente descubren formas de conectarse a nivel individual, creando nuevos vínculos y un sentido de pertenencia a un mismo grupo. Los jóvenes migrantes, recién llegados o arraigados en familias con un fuerte origen migrante, forman parte de nuestras sociedades europeas. Aprenden, trabajan, juegan, hablan y se mueven con el resto de su generación, los adultos del mañana. La forma en que se relacionan con su entorno, y la forma en que se interactúa con ellos, define parcialmente cómo funcionarán nuestras sociedades en los próximos años. Aunque es muy probable que haya descargado este manual de Internet, creemos que las redes digitales y las comunidades virtuales no son una respuesta a los desafíos futuros. Necesitamos contacto, intercambio, diálogo y cooperación en la vida real.

El canto colectivo es una forma de arte muy flexible, simplemente definida por un método (cantar juntos), y así puede adaptarse y adoptar nuevos contenidos musicales y culturales. Este espíritu de unión, de encuentro pacífico, está en el corazón del ideal europeo (plasmado en muchas iniciativas, más allá de las instituciones de la Unión Europea).

¿Para quién es este proyecto?

- **Objetivos finales:** El proyecto tienen como objetivo beneficiar a jóvenes
  - que viven en diferentes países europeos y más allá
  - de la cultura del país anfitrión y de otros orígenes culturales (migrantes y refugiados) cantantes y aún-no-cantantes
- **Objetivos directos:** Los manuales se han escrito para servir a
  - Profesionales del campo de la juventud: directores de coros infantiles y juveniles, trabajadores sociales
  - (música) profesores que quieren trabajar con niños / jóvenes de diferentes orígenes culturales
- **Multiplicadores:** Para difundir las herramientas desarrolladas, contamos con una amplia red de
  - organizaciones que llegan a los profesionales del campo de la juventud
  - organizaciones que pueden presentar ejemplos de buenas prácticas y / o divulgar los resultados del proyecto, incluidos los manuales y la guía del repertorio.

Nuestra contribución: Cuatro manuales para descargar

El resultado de nuestro trabajo es de tres manuales y una guía de repertorio que puede ser descargada libremente desde la web www.SingMeln.eu

- “Sing Me In: cantando con grupos de jóvenes refugiados”
- “Sing Me In: inclusión jóvenes de origen migrante en coros existentes”
- “Sing Me In: trabajo en ambientes escolares”
- “Sing Me In: Guía de repertorio”

Cada una de los tres manuales está disponible en 11 lenguas: Árabe, catalán, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, noruego, español y turco. Si usted está interesado en contribuir con una traducción en su propia lengua, por favor, ¡no dude en contactar con nosotros! Si desea saber si se han hecho otras traducciones entre tanto, por favor consulte la web www.SingMeln.eu.

¿Qué resultados esperamos?

Nosotros esperamos

- Ver que nuestros manuales contribuyen a emprender más proyectos de integración.
- Ver que coros regulares acogen a participantes más plurales.
- Ver que el alumnado y la clase se benefician del canto (mejores resultados académicos y dinámica de aula).
- Ver a todos los participantes y organizadores recompensados con diversión y alegría, risas compartidas y música.

¡Para lograr esto, necesitamos su ayuda! Si le gustan estos manuales, compártalos con sus compañeros y amistades. Y si no le gustan, por favor ¡cuéntenos en qué podemos mejorar!

Algunas explicaciones sobre opciones terminológicas

El título inglés del proyecto es “Sing Me In: Collective singing in the integration process of young migrants”. Vamos a

aclarar estos términos:

[...] collective singing [...]

Aunque la mayoría de los socios de este proyecto están involucrados en el canto "coral", creemos que cualquier forma de "canto colectivo" puede ser beneficiosa. La configuración coral tradicional - un director, partituras y cantantes que hacen diferentes voces - no es el único formato relevante para este proyecto. Por lo tanto, nuestro enfoque abarca cualquier actividad de canto compartido, a cappella o con instrumentos, canto unísono o a varias voces, así como cualquier tipo de repertorio o estilo. Aquí, el activo principal es la experiencia muy íntima e integradora de mezclar voces.

[...] integration process [...]

Sabíamos desde el principio que el término "integración" puede considerarse "anticuado" o "incorrecto" o "políticamente incorrecto" en algunos países, culturas o idiomas. Nuestro objetivo no es decidir si los migrantes deben ser "integrados" o "incluidos" (o cualquier otro término). Nuestro objetivo es proporcionar ideas y herramientas que se puedan adaptar a contextos increíblemente diversos, donde personas de diferentes orígenes deben convivir pacíficamente en un espacio geográfico, político, económico y cultural; en el que el canto colectivo puede ser una herramienta para que la gente se encuentre e intercambie. En resumen, simplemente mejorar la vida de todas las partes involucradas

Tenga en cuenta que se trata de una vía de doble sentido: la cultura de acogida necesita integrarse igual que las culturas de los migrantes. En nuestro mundo diverso, todos necesitamos integrarnos.

[...] young [...]

El proyecto se enfoca en jóvenes migrantes. Por "joven", entendemos globalmente a las personas en edad formativa, incluidos los niños (comenzando con la edad de jardín de infancia), hasta la edad en que ingresan a la vida adulta. Donde tenemos un rango de edad específico en mente, esto está indicado. Por supuesto, esta es una noción extremadamente variable, según el país, la cultura y las situaciones socioeconómicas. También notará que algunas veces nos referimos a actividades y prácticas que combinan generaciones, como una herramienta para la integración, o incluso que tratamos de aprender algo de las experiencias que fueron desarrolladas para adultos pero de las cuales podemos extraer información útil para compartir. A la inversa, muchos de los consejos y trucos mencionados en los manuales también se pueden aplicar cuando se trabaja con adultos en un contexto similar.

[...] migrants [...]

Según la UNESCO, el término "migrante" puede entenderse como: "cualquier persona que vive temporal o permanentemente en un país donde no nació y ha adquirido importantes lazos sociales con este país". Esta definición incluye a los refugiados y solicitantes de asilo.

Nuestro proyecto, sin embargo, tiene un alcance más amplio, incluyendo potencialmente a personas jóvenes de origen migrante (primera, segunda o incluso tercera generación), que pueden necesitar una mayor integración (o inclusión) en la cultura de acogida. Somos plenamente conscientes del hecho de que hay jóvenes migrantes que ya están integrados y no necesitarán apoyo. Además, muchos de los consejos y trucos recopilados también se pueden aplicar al trabajo con jóvenes no migrantes que no tienen acceso a la cultura y que están en desventaja social o de otro tipo.

Clément Vidal

Introducción a este manual

Este manual es para cualquiera que esté considerando iniciar un proyecto de canto colectivo con refugiados y solicitantes de asilo en centros de refugiados y asilo, campamentos o alojamientos similares para personas que migran o huyen de la guerra y la pobreza. Este manual fue escrito y creado por socios de la Unión Europea, Turquía y Líbano, y se basó en la información de fuentes de estas mismas regiones. Este manual específico fue coordinado por la Choral Culture Association en Turquía, y Ung i Kor, la federación noruega de coros infantiles y juveniles.

Se han recopilado varias historias y experiencias de todas estas regiones a través de dos juegos de cuestionarios. Después de reunir información sobre más de 100 proyectos diferentes que involucran el canto colectivo y jóvenes migrantes, los creadores de este manual se acercaron a los gerentes de proyectos seleccionados para hacerles preguntas más exhaustivas relacionadas con el trabajo con refugiados en centros o campamentos. La estructura del manual ya estaba definida incluso antes de que comenzara la última parte del proceso de investigación, y las preguntas del segundo cuestionario se diseñaron para encajar en esta estructura.

Además de estos dos cuestionarios, se llevaron a cabo entrevistas y conversaciones más informales a través de las redes de las organizaciones mencionadas, así como la experiencia práctica de los diferentes socios involucrados. Se hace referencia a algunas fuentes literarias y on-line, y recomendamos que las analice para seguir leyendo. Además de nuestra reflexión y consejos basados en la investigación mencionada, la profesora de música noruega y experta en coro Anne Haugland Balsnes también ha contribuido con un breve texto en el capítulo 2.

El objetivo de la estructura y los escritos de este manual es guiar y, no menos importante, alentar a quienes consideren trabajar el canto colectivo con refugiados. Para lograr este objetivo, hemos diseñado una estructura en la que brindamos consejos prácticos además de reflexiones sobre diferentes tipos de desafíos y preguntas que nuestras fuentes han planteado en el proceso de investigación. La investigación se basó en proyectos de diferentes formas, tamaños y objetivos, y esperamos que nuestro manual también sea útil para un rango equivalente de proyectos en muchos países.

Si bien proporcionamos algunos consejos claros y tangibles, también creemos que nadie tiene la respuesta

verdadera sobre cómo enfrentar los desafíos que pueda encontrar en su proyecto. Los diferentes segmentos de participantes demandan diferentes soluciones y diseños, y lo mismo vale para diferentes estructuras de sistemas e instituciones de inmigración en diferentes países de Europa y otras regiones. El mejor consejo para comenzar es hacer una investigación, pero también atreverse a involucrarse con proyectos, personas y lugares en los que quizás no conozca el resultado.

Para comenzar, hemos estructurado este manual en cinco capítulos diferentes: 1. Organización, 2. Actitudes, 3. Repertorio, 4. Dirigir las sesiones y 5. Actuaciones. De esta forma, cubrimos una gran parte de las diferentes materias que debe considerar y trabajar mientras planifica su proyecto.

En el capítulo 1, Organización, ofrecemos algunos consejos simples sobre cómo comenzar y cómo tratar con refugiados, voluntarios, empleados y otras personas involucradas en un campo siempre cambiante e impredecible. Tratamos de guiarlo a través de un proceso que comienza con la configuración de su idea original, y luego lo guiará a través de todos los aspectos que debe considerar hasta los más específicos.

En el capítulo 2, Actitudes, tratamos preguntas sobre cómo abordar este trabajo. Lo que hace que esto sea diferente de otras sesiones de canto, y cómo eso afecta el trabajo. El capítulo examina estos temas en base a un texto de la profesora de música noruega Anne Haugland Balsnes sobre "hospitable choir singing". ¿Cómo se crea el ambiente ideal para personas de diferentes culturas, que llegan a un país nuevo y extraño?

En el capítulo 3, tratamos el repertorio. ¿Cómo se puede encontrar y seleccionar el repertorio adecuado para los refugiados? ¿Cuáles son los factores que determinan la selección de un programa para proyectos corales con refugiados? ¿Qué tipo de géneros, niveles de dificultad, idiomas y culturas deberían usarse?

El Capítulo 4 discute cómo llevar a cabo las sesiones, mencionando los detalles sobre los métodos de ensayo y las formas de desarrollar un buen equipo coral fuera del grupo. Las posibles vulnerabilidades o traumas a los que los cantantes pueden enfrentarse, también se han tenido en cuenta aquí. Este capítulo también aborda cómo organizar de manera más eficiente la logística.

El Capítulo 5 se centra en el aspecto de la actuación/concierto en los proyectos. ¿Qué importancia tienen las actuaciones para el grupo? ¿Qué efecto tienen para el éxito del proyecto? ¿Es una necesidad o puede ser una opción? Este capítulo también reúne muchas opiniones diferentes sobre la importancia de las actuaciones que acompañan al trabajo con los refugiados.

¿Por qué debería cantar con refugiados?

"Ahora estamos presenciando los niveles más altos de desplazamiento jamás registrados. Una cifra sin precedentes de 65,6 millones de personas en todo el mundo han sido obligadas a abandonar [su] hogar. Entre ellos hay casi 22,5 millones de refugiados, más de la mitad de los cuales son menores de 18 años. También hay 10 millones de personas apátridas a quienes se les ha negado la nacionalidad y el acceso a derechos básicos como educación, atención médica, empleo y libertad de movimiento. (...) casi 20 personas son desplazadas por la fuerza cada minuto (...)" (ACNUR 2017a)

Esta cita y estas cifras del anuario estadístico de ACNUR de 2016 proporcionan un contexto subyacente a los principales cambios que están teniendo lugar y a una parte significativa del discurso político actual en la Europa contemporánea. Mientras que solo el 17 por ciento de las personas desplazadas en el mundo están alojadas en Europa (ibid), las cifras siguen siendo asombrosas, y la población refugiada de Alemania, por ejemplo, se duplicó más del doble en 2016. Sin embargo, la fracción principal de refugiados sigue siendo alojada en un puñado de países pobres en desarrollo (ACNUR 2017b). Si bien los estados, las organizaciones y las instituciones trabajan en la manera de resolver esta situación, no hay duda de que seguirá siendo un gran problema mundial durante muchos, muchos años venideros.

Como ciudadanos y seres humanos, a menudo sentimos el deseo de contribuir y ayudar a quienes lo necesitan, y la mayoría de nosotros preferiría disponer de áreas en las que podamos implementar nuestras mejores habilidades y experiencia. Si está considerando trabajar el canto colectivo con refugiados, probablemente tenga algunas

habilidades y competencias en este campo, y también comparta su creencia en el poder de la canción y la música como un medio social para unir a las personas y elevar las mejores cualidades de los demás. En los siguientes párrafos, simplemente nos gustaría mejorar sus creencias y alentarle a tomar los pasos necesarios para realizar su visión. Entonces, ¿por qué debería hacerlo?

¡Esto funciona!

Los efectos sociales, físicos y psicológicos del canto colectivo se han estudiado a lo largo y ancho, y hay demasiados estudios sobre este tema que se mencionarán en este texto. Sin embargo, definitivamente es un campo interesante para profundizar si uno está interesado. Además de los artículos científicos, hay muchos ejemplos de fuentes más accesibles on-line que citan dicha investigación². Para los refugiados en particular, los efectos del canto colectivo en términos de expresar emociones reprimidas y posiblemente reducir la ansiedad son muy relevantes. Además de los efectos probados como estos, seguramente todos estamos de acuerdo en que cantar juntos es una forma ideal de socializar, intercambiar diferentes expresiones culturales y unir a las personas. Si su proyecto se desarrolla e implementa adecuadamente, definitivamente será una experiencia positiva y gratificante para todos los involucrados.

¡Es posible!

Ya sean ONG que dirigen campamentos de refugiados o centros locales financiados por su gobierno, las ofertas de actividades significativas y gratificantes para los refugiados serán muy bienvenidas. Existen múltiples fuentes de financiación disponibles en la mayoría de las áreas, y un proyecto bien diseñado debe tener buenas posibilidades de recibir financiación. Como artista, educador o trabajador cultural, sus habilidades organizativas serán útiles y utilizables. Aunque existan algunas diferencias clave con otras partes de su trabajo cultural diario, y no menos importantes, probablemente ya tenga muchas de las habilidades necesarias. Además, en comparación con muchas otras actividades, el canto colectivo es muy factible a pesar de la vida impredecible y difícil de muchos refugiados. Requiere pocos recursos y es altamente flexible con respecto a las instalaciones disponibles donde llevarlo a cabo.

¡Es necesario!

Muchos refugiados y solicitantes de asilo han vivido experiencias dramáticas y traumáticas, y mientras están en tránsito en un campamento o centro de asilo, el futuro no está claro y su vida cotidiana puede ser muy difícil. Una experiencia social y catártica a través del canto colectivo puede ser no solo una bienvenida distracción a los desafíos a los que se enfrentan, sino también una actividad altamente gratificante y significativa. En algunos casos puede ser la salvación de una profunda frustración, depresión, soledad e ira. De hecho, recibir una escena para prosperar y desarrollarse en colaboración con otros, no debe reducirse a una actividad de pasatiempo trivial. Su trabajo puede mejorar seriamente la calidad de vida de las personas.

Nuestra esperanza es que, después de leer este manual, se sienta inspirado e incluso más equipado para enfrentar un nuevo desafío y contribuir a algo bueno para las personas que enfrentan situaciones de vida altamente desafiantes. También creemos, y hemos visto, que todos los involucrados en dichos proyectos sentirán una gran sensación de recompensa y autodesarrollo a lo largo del proceso. Ser capaz de ayudar y hacer algo por los demás no solo te hace sentir bien, sino que también te sorprenderá lo que son capaces de darle los nuevos amigos y las personas con las que cree que tienes más que suficientes para lidiar.

Para motivarle aún más, terminaremos esta introducción con la historia de Farah, que encontró su camino con el idioma en su nuevo país a través de las canciones de su jardín de infancia.

¡Puede hacerlo y - si ya lo está considerando- debería! ¡Buena suerte!

De la canción a la lengua

por Nora Bilalovic Kulset, Post doctorado en el Departamento de Música de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

Cantar rompe la barrera del lenguaje y "engaña" el lenguaje dentro del cerebro. Lea acerca de Farah de tres años y el momento en que rompió la barrera del idioma cantando, y por qué puede suceder de esa manera.

Farah (3años) está sentada en el banco junto a los demás en el momento de la asamblea. Ella ha asistido al jardín

de infancia durante dos meses, sin embargo, no ha pronunciado ni una sola palabra. Tranquila y tímida, a veces juega al bebé cuando juegan los niños. Un bebé tranquilo y tratable. En su mayor parte se mantiene a sí misma sin hacerse notar por los otros niños. Como de costumbre, cantamos juntos en la asamblea, las mismas canciones infantiles noruegas que hemos practicado durante todo el semestre. De repente, se escucha una nueva voz, clara y precisa. Me vuelvo hacia Farah junto con todos los demás. Ella canta alto y claro, con pronunciación perfecta, conociendo cada movimiento y cada vuelta de la melodía. Siento que se me pone la piel de gallina mientras seguimos cantando, y las caras de los otros niños brillan con grandes sonrisas. Están diciendo: "¡Mira a Farah, ella se sabe la canción! Ella se sabe la canción! ¡Oye, Farah, Farah, muéstranoslo!" Y Farah se estira y sonríe satisfecha y orgullosa mientras continúa cantando. Después de la asamblea, es hora de que el "ayudante de hoy" elija un asistente, con el fin de crear el portal entre sus brazos que todos deben pasar para llegar a la mesa del almuerzo. Farah nunca ha sido elegida para ayudar. El ayudante de hoy es uno de los niños más grandes, con mucho capital social. Sin dudar, selecciona a Farah como su asistente, y comienza otra canción para niños. Farah también la sabe. Los otros adultos y yo intercambiamos miradas, y todos sabemos que, a partir de hoy, una nueva realidad ha comenzado para Farah. Ahora ella está adentro y puede adquirir más habilidades de lenguaje jugando con los otros niños.

Cantar puede ser la senda hacia el aprendizaje de idiomas de muchas maneras, y en este breve texto me gustaría contarle tres maneras diferentes en las que esto puede suceder:

- Rompe "el doble vínculo"
- Practicamos sin compromiso mientras cantamos
- "Engañamos" el lenguaje dentro de nuestro cerebro mientras cantamos

"El doble vínculo" – volverse amigos

Cualquiera que trabaje con niños que hablen un idioma extranjero está familiarizado con la situación en la que el niño sin las habilidades necesarias en la lengua materna se puede mantener apartado cuando los demás están jugando. Esto no es necesariamente una acción consciente de los otros niños, pero no es fácil jugar con alguien que no entiende lo que estás diciendo. Esto está bien descrito tanto por Kibsgaard y Husby (2014) como por Tabors (2008). El problema que tendrá cualquier persona que aprenda un idioma nuevo es el siguiente: para aprender el idioma, necesito tener acceso a alguien que lo hable. Pero para tener acceso a cualquiera que hable el idioma, ya debo saber algo de este. Es esta situación que llamamos "el doble vínculo" (Tabors 2008). Romper este doble vínculo, para que el niño pueda participar en la interacción social, es una clave importante para obtener acceso al idioma que se está aprendiendo.

Aquí es donde entra el canto. Si cantamos mucho juntos en el jardín de infancia - y nos atenemos a un repertorio que repetimos mucho, para que las canciones se vuelvan familiares para todos - podemos romper el doble vínculo, como lo que sucedió en la historia sobre Farah. Para los niños, cantar es diferente que para muchos adultos. Podemos verlo como una actividad, algo que sabemos o no, algo que debemos hacer, o algo para pasar el tiempo. Para los niños, cantar es una forma de comunicación - un lenguaje que utilizan para fortalecer los lazos. De hecho, también funciona de esa manera para los adultos, pero a menudo nuestros pensamientos sobre la calidad, recordar letras y el buen desempeño eclipsan esto. Pero cuando cantamos juntos, aumentamos nuestro nivel de la hormona amorosa oxitocina en nuestro cuerpo. La oxitocina nos hace más empáticos, nos gustamos más unos a otros, confiamos más en los demás y pensamos más en el compañerismo que en nosotros mismos (Grape et al., 2003, Keeler et al., 2015; Kreutz 2014). Si dejamos de lado las ideas sobre si nuestro tono es correcto, o si a los niños les gusta la canción que estamos cantando, los adultos también pueden obtener más de estos procesos. En cualquier caso, los niños son parte de esto, y entonces están cantando su camino hacia una mayor confraternidad, nuevas amistades y nuevas formas de estar juntos. Solo imagínense lo maravilloso que es sentarse en los asientos de los columpios y cantar una canción que ambos conocemos, aunque uno de nosotros no hable muy bien el idioma. Sí, sucede.

Aprender sin la necesidad de recordar

La oportunidad de probar el nuevo idioma sin compromiso, y sin descalificarse porque tiene miedo de no encontrar las palabras correctas, también es clave para adquirir el idioma, de acuerdo con (entre otros) Tabors (2008). Debemos crear situaciones en las que el alumno observe minuciosamente a los niños y adultos que utilizan el

idioma, y luego probar frases y fonemas que no necesariamente se utilicen en un contexto comunicativo regular, dice Tabors. Esto suena como resultados ordenados para aquellos de nosotros que ya estamos investigando niños, cantando y aprendiendo idiomas. ¿No es esto exactamente lo que sucede cuando cantamos juntos? El niño observa a niños y adultos cantando y usando el idioma, y al unirse, el niño puede probar el nuevo idioma sin ningún compromiso. La melodía de la canción también contribuye a la entonación y al ritmo de sincronización de los fonemas difíciles. Algunas canciones infantiles pueden tener letras extrañas, pero sigue siendo un lenguaje útil. Todo esto contribuye al aprendizaje de idiomas.

Engañando al cerebro con una canción

Hablar y comunicarse a través del lenguaje, y cantar una canción lírica, son dos operaciones diferentes para el cerebro (Sacks 2007). Es por eso que las personas que han sufrido un derrame cerebral y han perdido su capacidad de hablar, todavía son capaces de cantar canciones. Simplemente hablando, cantando canciones en cierto idioma "engañará" ese lenguaje en el cerebro. El cerebro disfruta de la compañía a través del canto colectivo, y no está sospechando nada. Mientras tanto, suceden muchas cosas, como la lengua que practica cada nuevo movimiento que debe ejercer en este nuevo idioma, y las frases se quedan atoradas en la memoria. Y entonces, un día, escuchará al niño con una lengua materna extranjera usar frases de una canción para acercarse a los demás. Con una canción familiar, esto garantizará una buena respuesta de otros niños (y no menos de los adultos).

El ejemplo utilizado en este texto son los niños en el jardín de infancia, pero la canción como una forma posible de aprender un nuevo idioma no tiene límite de edad. Lo que aquí se describe funcionará igual de bien en personas de todas las edades, ¡así que cante con todo su corazón!

Nora Bilalovic Kulset es musicóloga postdoctoral en el Departamento de Música de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU). Entre otros temas, su investigación se centra en cómo el uso de la canción y otras formas de música puede fortalecer las afiliaciones, la adquisición del lenguaje y el bienestar general para jóvenes y mayores.

Marie Dubu

Capítulo 1: Organización

Al igual que cualquier otro proyecto, una historia exitosa comienza con una planificación inteligente y completa. Trabajar con los refugiados y las estructuras e instituciones que los rodean requiere un conocimiento adicional sobre varios temas. En este capítulo, le ofreceremos algunos consejos generales sobre cómo comenzar, los desafíos a los que debe prestar atención y cómo obtener el conocimiento, la financiación y las estructuras necesarias para llevar a cabo su proyecto. En cada país, los desafíos y circunstancias de la región y la ciudad serán diferentes, por lo que este consejo es simplemente general. Puede usarlo como una lista de tareas y volver a consultarlo durante su propio proceso. ¿Cómo se transfieren los comentarios generales a su situación específica?

Cómo empezar

Una idea

El núcleo mismo de un proyecto factible siempre es una idea bien articulada y pensada. Como veremos más adelante, trabajar y colaborar con organizaciones e instituciones que administran los campamentos y centros de refugiados puede ser un desafío de varias maneras. Esto probablemente signifique que su idea inicial tendrá que desarrollarse y cambiar de muchas formas, pero esto solo hace que la necesidad de una idea base bien pensada sea aún más importante. Es mucho más fácil hacer modificaciones a una estructura bien pensada. Por lo tanto, para comenzar, debe analizar detenidamente qué tipo de punto de partida le brindan sus propias habilidades y recursos disponibles. ¿Debería comenzar con una idea artística o musical específica, o un conjunto de conceptos pedagógicos? La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio: los métodos que le gustaría usar están probablemente estrechamente relacionados con los conceptos musicales que se adapten a sus conocimientos y habilidades. Los siguientes pasos, y cómo abordarlos, siempre deberían apuntar hacia, y probablemente afectar, su idea original de alguna manera. Si bien es una ventaja comenzar con una idea tangible y pensada, probablemente no sea tan complicado, y un diseño que sea flexible a los ajustes y cambios puede ser crítico durante todo el

proceso.

Investigación

Para crear un plan factible, se requerirá una investigación. Un aspecto es su grupo objetivo: ¿Los participantes serán niños, adolescentes, adultos jóvenes o mayores? ¿Cuáles son los diferentes países de origen representados en el sitio real? ¿Hay alguna diferencia cultural que deba tenerse en cuenta en su planificación? ¿Qué tipo de actividades ya están presentes en el campamento o centro? También debe asegurarse de conocer las reglas especiales con respecto a las visitas, si pueden abandonar el centro y también lo que está permitido con respecto a la documentación, fotos y demás. Póngase en contacto con el centro de refugiados o el campamento al inicio de su proceso para responder la mayor cantidad posible de estas y otras preguntas.

Socios

Sin importar cuán habilidoso e ingenioso sea, contar con socios de apoyo y creativos, si es posible desde dentro del alojamiento para refugiados, siempre será una ventaja. Eche un vistazo a su propia red social y profesional: ¿Quién podría ser un buen socio para involucrarse en su proyecto? Podrían ser otros directores, músicos, maestros o incluso trabajadores sociales y otras personas involucradas en organizaciones públicas, religiosas o privadas que usted conoce. Si esta es la primera vez que trabaja con refugiados, es probable que se enfrente a una serie de nuevos desafíos, y es altamente recomendable contar con alguien para analizar y enfrentar estos desafíos junto a usted. En el proceso de buscar socios, también debe considerar qué tipo de habilidades y experiencias necesitará y cuáles no. Los refugiados pueden provenir de experiencias difíciles y traumáticas de su viaje o de donde huyeron. ¿Es capaz de lidiar con esto? ¿Conoce a alguien con experiencia previa con problemas como este? ¡Alcance y cree un equipo competente!

Fondos

El canto colectivo es, en relación con otras muchas alternativas, una actividad de muy bajo costo. Si puede encontrar una habitación o área de un tamaño razonable y un director capacitado y adecuado, ya está preparado. Pero esto no significa que deba subestimar la importancia de una financiación adecuada para su proyecto. Además, dependiendo de las diferentes circunstancias, debe considerar si necesita un asistente durante las sesiones que organizará. Existen múltiples fuentes potenciales de financiación para actividades culturales para migrantes. Este mismo manual está financiado por el programa Erasmus + de la Unión Europea y, además de tales programas transnacionales, debe buscar fuentes en su propio país y región.

Lo más importante que debe recordar para recibir una financiación adecuada es un presupuesto, un cronograma y un plan para su proyecto, que debe ser lo más transparente y detallado posible. Haga arreglos y elabore un borrador de carta de intención con sus socios potenciales con anticipación, y trate de planificar cada posible costo para que su presupuesto sea factible y realista. Las posibles fuentes de financiación pueden ser las empresas locales, el gobierno y los fondos nacionales. En algunos casos, la organización que administra el campamento o el centro puede tener un pequeño presupuesto para actividades sociales. No dude en ponerse en contacto con organizaciones o personas que pueden ayudarlo en su búsqueda de fondos.

Comunicación

Con el fin de conseguir socios y colaboradores a bordo, la comunicación es clave. No solo debe tener un plan y presupuesto bien pensado, sino que debe pensar en cómo presentarlo de la mejor manera posible y comprensible. También es importante realizar una investigación de antecedentes e intentar comprender lo mejor posible la vida cotidiana de los refugiados y los voluntarios y empleados que trabajan junto a ellos. Si puede comprender sus necesidades y desafíos, también estará más equipado para hacer un plan y comunicarlo bien a todos los involucrados.

Otro aspecto es la exposición pública de su proyecto. Si puede comunicar su proyecto bien a los medios de comunicación, ese es un buen indicativo de un proyecto bueno y bien pensado. Sin embargo, algunos refugiados pueden encontrarse en situaciones en las que no se desea dicha exposición/actuación, y además puede existir prohibición legal. Si planea hacer exposición/actuación pública, primero debe aclarar tales preguntas.

Detalles y logística

Cuando se hayan establecido los fondos, se hayan establecido los acuerdos adecuados y se haya establecido un plan inicial, es el momento de poner manos a la obra y considerar los detalles. ¿Dónde y con qué frecuencia debe realizar sesiones? ¿Hay habitaciones e instalaciones disponibles en el centro o campamento de refugiados, o debería llevar a los participantes a otra parte? ¿Necesita un piano u otros instrumentos, y si es así, están disponibles? ¿Cómo es una semana regular para los participantes y cuánto tiempo tienen disponible para su actividad?

Todos los consejos dados anteriormente son clave para encontrar respuestas adecuadas a preguntas como estas, y solo cuando llegue a estas preguntas aprenderá si su plan inicial funcionará o no. Si no es así, es hora de plantear posibles cambios en la organización de su proyecto.

Desafíos en un campo siempre cambiante e impredecible

El número de refugiados y la situación de los refugiados en general siempre se verán afectados por una gran cantidad de factores externos. Como se mencionó anteriormente, el número de refugiados está en su punto histórico más alto, y el cambio climático, el crecimiento de la población en los países en desarrollo, los conflictos en varias áreas y otros factores sugieren que esto no cambiará en el futuro previsible. En otras palabras, la necesidad de esfuerzos constructivos y creativos para mejorar la vida cotidiana de los refugiados y ayudarlos en su proceso de integración probablemente estará presente durante mucho tiempo.

Sin embargo, las políticas nacionales y la infraestructura disponible para manejar la situación pueden cambiar y desarrollarse de varias maneras, dependiendo de dónde viva y quién esté a cargo en un momento dado. Los campamentos y centros de refugiados a menudo se ejecutan con una perspectiva a corto plazo, y muchas de nuestras fuentes han visto los centros moverse o cerrar en medio de un proceso para iniciar un proyecto. Esta situación impredecible probablemente afectará su trabajo de varias maneras, y no menos importante, afecta la vida cotidiana de los refugiados y la vida laboral de quienes participan en los centros.

Aquí es donde entra en juego la necesidad de mantenerse flexible. ¿Qué hace si el centro de refugiados se cierra y todavía tiene fondos y tiempo disponible para realizar su proyecto? ¿O tal vez la demografía de los participantes cambia drásticamente? No existen respuestas fáciles o soluciones para tales desafíos, pero mientras trabaje en este campo, siempre debe estar preparado para tales eventos y ser creativo en el proceso de encontrar nuevos caminos y soluciones para su proyecto.

Esto no solo afecta la estructura y organización de su proyecto, sino que también afecta la colaboración diaria y la comunicación con el personal y los participantes. El músico noruego Igor Dunderovic resumió bien este tema en su texto sobre la realización de talleres en centros para refugiados: "Ahora puedo decir honestamente que ningún taller ha salido como estaba planeado" (Dunderovic 2017). Su experiencia fue el resultado tanto de la organización de los centros, en todos los niveles, en general, como de la imprevisibilidad en términos de participantes: ¿aparecerán? ¿Aparecerán la próxima semana? ¿Están acostumbrados a cantar? ¿Para qué grado de maestría musical debe prepararse?

Tales temas serán discutidos más a fondo en los capítulos 3, 4 y 5, pero cuando se trate de organizar su proyecto, la forma ideal de prepararse para tales desafíos es planificar diferentes resultados. ¿La estructura de las sesiones que ha planificado se ajusta a grupos grandes y pequeños? ¿Qué pasa si solo tienes un participante? Esté preparado para improvisar y cambiar su plan a medida que avance. Lo peor que puede hacer es rendirse porque no funcionó como imaginaba. Si solo hay dos participantes, ¡aún puede ser muy valioso para ellos! Si el centro de refugiados desaparece, aún puede haber otros refugiados que puedan beneficiarse de su iniciativa.

La estructura de los centros y campamentos, y no menos la situación de la vida y las experiencias traumáticas que muchos de los refugiados han sufrido afectarán su trabajo de varias maneras. Solo puede estar preparado para esto hasta cierto punto a través del proceso de planificación de su proyecto. Pero tan importante como su capacidad para planificar y estructurar su trabajo, es la forma en que enfrente, maneje y reaccione ante estos desafíos. Es por eso que hemos llamado al próximo capítulo "Actitudes".

Capítulo 2: Actitudes

Nuestra introducción terminó con la historia de Nora B. Kulset sobre Farah en el jardín de infancia, y en este capítulo sobre actitudes, nos gustaría comenzar con la historia de Louis y el "Canto coral hospitalario" de la profesora Anne H. Balsnes. Estas historias representan algunos de los mejores resultados que hemos encontrado en el canto colectivo con refugiados y migrantes, y deberían servir de inspiración para poner en práctica nuestras habilidades musicales con las personas que lleguen a nuestra puerta. El texto de Balsnes, sin embargo, también señala aspectos importantes que debe considerar al planificar su proyecto. Aspectos que son menos tangibles que una planificación y un presupuesto completos, pero no menos importantes. A saber, cómo debe prepararse mentalmente y qué tipo de actitudes debe implementar a lo largo de todo el proceso de sus proyectos. Bajo la historia de Louis discutiremos más a fondo algunos de estos aspectos.

Canto coral hospitalario

por Anne Haugland Balsnes, profesora de música noruega.

Louis sobrevivió al genocidio en Ruanda, pero perdió a toda su familia. Huyó y llegó a Noruega. La vida era dura, y se sentía solo. Después de un tiempo se unió a un coro multicultural. El coro lo cambió todo, dice. Ensayar en el coro para esperar hacer la vida más significativa. Se le pidió que enseñara a los otros cantantes una canción de su tierra natal que se hizo popular en el coro, y también se le dieron partes para solistas. Comenzó a verse a sí mismo como algo más que un refugiado, un cantante de coro y solista, alguien que podía contribuir. Cantar con sus amigos del coro le dio valor. El coro se convirtió en su nueva familia. Lo ayudó a integrarse en un nuevo país y a lograr una vida mejor.

¿Qué nos dice la historia de Louis sobre el canto coral en general, y particularmente para los refugiados?

El canto coral se basa en la colaboración, la comunidad y la unión. Las amistades se desarrollan y se crean redes. El coro puede convertirse en un centro social que contrarresta el aislamiento y la soledad, lo cual es particularmente

importante para los refugiados en un nuevo país. Puede convertirse en un lugar al que uno pertenece y que esperaba, simplemente se convierte en una nueva familia.

Muchos refugiados pierden la pista donde pueden sentirse importantes, y en muchos esfuerzos bienintencionados se vuelven receptores pasivos de ayuda. En un coro, todos contribuyen a crear un sonido colectivo. Uno aprende nuevas canciones y desarrolla habilidades. El canto coral es una experiencia de aprendizaje, que además contribuye a aumentar la confianza en uno mismo y la sensación de ser alguien de importancia y un recurso para los demás. Al igual que Louis, uno puede sentirse como algo más que un refugiado.

Todo el mundo necesita citas regulares en la vida y eventos que esperar, como los refugiados, que a menudo viven en un estado impredecible en un país extranjero. La participación en una actividad constante y valiosa contribuye a una vida más significativa y conectada. Muchos refugiados también están familiarizados con el canto coral de su tierra natal, y en consecuencia, el canto establece una conexión con la vida antes del vuelo. El canto coral puede brindar una experiencia sólida, tangible y auditiva de unión y ser parte de algo más grande que uno mismo.

La voz cantada es parte del cuerpo y está estrechamente vinculada a la respiración. Por lo tanto, el canto relaja y ejercita los músculos, los huesos y la capacidad pulmonar, y contribuye a un estado general de bienestar físico. Además, el canto coral trae alegría y excitabilidad además de un estado general de bienestar mental. Cantar en un coro se describe como un "golpe", como "enamorar" o "un subidón de larga duración". Experiencias como estas son significativas para la salud y la calidad de vida.

Una de las cosas más importantes en términos de integración en un nuevo país es la competencia lingüística. En un coro uno puede aprender un nuevo idioma en un ambiente amigable y fácil, mediante la comunicación en la práctica coral y a través de las letras de las canciones. No es necesario que hable el idioma materno con fluidez para ser aceptado como miembro completo del coro. Un coro contribuye a hacer redes sociales, que también es fundamental para la integración.

El canto coral es la forma más sencilla de hacer música, ya que el instrumento, la voz cantada, es parte del cuerpo. Para formar un coro solo necesitas un grupo de personas, un lugar para estar y un director. Aún así, no es seguro que se alcancen las muchas ventajas mencionadas anteriormente. Es crucial que tanto la parte social como la musical del coro estén impregnadas de hospitalidad.

El coro de Louis está formado tanto por nativos noruegos como por personas de muchos países. Todos son recibidos con un apretón de manos o un abrazo, y "¡Bienvenidos, me alegro de verte, espero verte de nuevo la próxima semana!". Algunos de los cantantes reciben un seguimiento adicional, como un mensaje de texto con un recordatorio, o tal vez un viaje desde donde viven.

Los descansos son importantes para socializar. Además, a menudo hay reuniones fuera del coro, como cenas o partidos de fútbol. La práctica coral es relajada. No siempre comienzan a tiempo, y las personas no siempre salen de la sala cuando se acaba el ensayo. No hay formas de registro o una lista de miembros, lo que significa que los miembros van y vienen. Los instructores hacen un esfuerzo para hablar de una forma "simple" el noruego para ayudar a los nuevos miembros a comprender la información que se les proporciona.

Cualquiera puede unirse al coro. Su filosofía es que "cualquiera puede cantar", es solo cuestión de tiempo y práctica. Es más importante cantar con "fuerza" que cantar "bellamente". Se permiten errores y hay muchas risas.

El coro canta fácilmente arreglos a tres voces. Nunca usan partituras, pero los archivos de sonido se comparten on-line para practicar en casa. Debido a la base de miembros en constante cambio, se requieren miembros más regulares en cada grupo de voz.

El director del coro de Louis resume su propósito: "Reunirnos, donde todos tienen el mismo propósito, todos son iguales y te encuentras en una cálida comunión, que es el canto". Cuando un coro está compuesto por la hospitalidad social y musical, puede brindar experiencias valiosas y compañerismo, y contribuir al empoderamiento y a una vida significativa. Un coro hospitalario puede promover la integración, la salud, el bienestar y la calidad de vida, simplemente una vida mejor, para las personas en un nuevo país.

Anne Haugland Balsnes (1969) es profesora de música y directora de investigación de la Universidad de Agder y del Ansgar University College en Kristiansand, Noruega. Ella es también directora y cantante.

Balsnes estudió el KIA Multicultural Gospel Choir (Coro del KIA) en Kristiansand, Noruega, durante la primavera de 2012. El coro es parte de KIA, que significa "Kristent interkulturelt arbeid", o "Christian Intercultural Work". El estudio se basó en observación participante y entrevistas, y se centró en los miembros con antecedentes como refugiados. Fueron entrevistados dos de los directores del coro y cinco cantantes de diferentes países. Uno de ellos fue Louis, cuya historia se cuenta aquí.

¿Cuál es la diferencia?

¿Por qué asumiríamos que cantar colectivamente con refugiados requiere un manual como este? ¿No es como cualquier otro coro o forma de canto colectivo? ¿No es extraño suponer que cantar colectivamente con refugiados es diferente de cantar con alguien más? Estas son preguntas importantes. No solo porque no deberíamos caer en la trampa de reducir a la gente al rótulo de "refugiado", sino también porque debería echar un vistazo a lo que hace la diferencia.

Es probable que las personas de todo el mundo compartan los mismos sueños y esperanzas para sus propias vidas, pero su punto de partida y camino hacia esos objetivos puede ser muy diferente. Lo más probable es que, una diferencia importante entre usted y las personas con las que se pondrá en contacto durante su proyecto, sea el camino que lo lleve a donde sea que se encuentre. Después de experimentar un viaje peligroso y huir lejos, muy lejos de su hogar, es probable que tengan algunas perspectivas diferentes en varios aspectos de la vida. También necesitarán una cara amigable, un abrazo o una cálida bienvenida donde sea que estén.

Es por eso que el director del coro de Louis desarrolló esta filosofía específica y las rutinas para sus ensayos, y esa es la razón por la cual debería considerar algunos aspectos diferentes en términos de su propia actitud, ideas preconcebidas y conocimiento mientras trabaja con refugiados.

También existen algunas diferencias potenciales en términos de cultura, tradición y relación de los participantes con la música y el canto en general, y también cómo se organizan tales actividades. Esto puede afectar tanto su enfoque práctico como la forma en que debe abordar el trabajo en términos de pedagogía, así como su actitud general al organizar y llevar a cabo su proyecto.

Algunos consejos sobre los aspectos clave que debe considerar serán discutidos más adelante.

Una fraternidad cálida y amistosa

Como ya hemos discutido, trabajar en campamentos y centros de refugiados puede ser un proceso impredecible y desafiante. Además de prepararse para esto cuando organice su proyecto, debe considerar su propia capacidad para manejar situaciones de trabajo impredecibles. ¿Cómo reaccionará cuando su proyecto se descarrile del plan inicial? Debe prepararse mentalmente para los desafíos en términos de la capacidad de concentración de los participantes, y lo más probable es que se enfrente a desafíos con respecto a la puntualidad y un compromiso regular de los participantes.

Nuestro mejor consejo sería mantener su agenda y transmitir lo mejor que pueda sus expectativas a los participantes. Si permite demasiada flexibilidad en su agenda, es probable que obstruya su trabajo. Por otro lado, cuando miramos hacia atrás al coro de Louis, siempre se debe mantener una puerta abierta y mantener un enfoque amistoso y cálido en su trabajo para mantener a los participantes. El desafío aquí es mantener un equilibrio adecuado entre estos dos aspectos.

Varias de nuestras fuentes también mencionaron las diferencias culturales. Esto puede estar relacionado con las experiencias anteriores de los participantes, o la falta de ellas, con respecto al canto colectivo. La actividad puede ser desconocida para algunos y bien conocida para los demás. El desafío, y el factor más importante, es encontrar un enfoque que pueda incluir a todos, independientemente de su experiencia previa. En algunos casos, también puede haber diferencias culturales con respecto a cómo se trata a los niños y tal vez a las mujeres.

La clave principal sigue siendo intentar y mantener una política de puertas abiertas, sin embargo, también debemos

recordar no actuar de manera crítica cuando surjan tales problemas. Escuche, y haga su mejor esfuerzo para comprender de dónde vienen los diferentes participantes, y por qué se sienten de la manera en que lo hacen. Si puede mantener un diálogo abierto, también tendrá más posibilidades de hacer arreglos que funcionen para todos, mantenerlos en camino y sentirse bienvenidos.

Entonces, ¿qué puede hacer para prepararse y crear el mejor ambiente posible en sus sesiones? Si bien siempre debe estar preparado para enfrentar situaciones imprevistas, también puede investigar y prepararse para conocer diferentes personas y situaciones. Si puede conocer los datos demográficos de sus participantes antes de conocerlos, podría ser una ventaja. ¿De dónde son y qué edad, género y situaciones de vida están representadas?

Una vez que haya obtenido esta información, debería considerar aprender algo sobre los países y culturas representados. ¿Cuáles son las principales culturas, religiones y pueblos de cualquier país? ¿Qué puede aprender sobre los viajes que han hecho?

Si puede relacionarse, comprender y demostrar que ya sabe y compartir algunas referencias sobre su cultura y país de origen, es probable que pueda comenzar bastante bien. Esto también lo preparará y le permitirá comprender y respetar las diferencias que surjan durante las sesiones.

Este tipo de investigación también podría hacer que revise sus propios antecedentes y posiblemente deconstruir los aspectos principales que constituyen sus propias referencias culturales y su relación con el canto organizado y colectivo. ¿Cuáles son sus ideas preconcebidas y de dónde vienen? ¿Hay algún aspecto en su propia cultura que pueda parecer extraño para los de afuera? ¿Tiene sentido cambiar su enfoque? ¿Tal vez hay elementos interesantes que coger de otras culturas musicales?

Para resumir: Sea respetuoso, humilde y abierto a cualquier cosa que pueda ocurrir y diferencias que puedan surgir. La mejor manera de que esto ocurra es aumentar su propio conocimiento y también tener una visión crítica de su propia cultura y de lo que representa. Si tiene éxito en esto, debe tener éxito en la creación de una comunidad cálida, abierta y amigable donde puedan tener lugar reuniones musicales mágicas.

¿Cual es su meta? Proceso, no producto

Otro aspecto en el que es fundamental reflexionar es sobre sus metas y su objetivo para el proyecto. Un escollo que se ha mencionado en varias áreas de nuestra investigación es el peligro de "instrumentalizar" a los refugiados. Si su objetivo es crear un proyecto con un resultado artístico determinado, e incluso ambiciones de cobertura mediática u otra atención del público, es probable que pierda la noción de cuál debe ser su enfoque en este tipo de trabajo.

Tania Canas, directora de arte de la organización australiana RISE: Refugees, Survivors & Ex-detainees, resume de manera bastante precisa este tema en un texto sobre 10 cosas a considerar en el trabajo artístico con refugiados (Canas 2017). El texto completo es conciso y accesible, y es una lectura muy recomendable, pero el tema principal que señalaremos aquí es este:

Interrogue su intención críticamente. Nuestra lucha no es una oportunidad, o nuestro cuerpo una moneda, con la cual construir su carrera. En lugar de limitarse a centrarse en el "otro" ("¿dónde encuentro refugiados?, etc). Someta su propia intención al análisis crítico y reflexivo. ¿Cuál es su motivación para trabajar con este tema en particular? ¿Por qué en este momento particular?" (Ibid)

Si bien hay posibles problemas que bien podrían tratarse constructivamente como un punto de partida artístico, y también mucho que aprender y crecer como músico o artista en este tipo de trabajo, tu intención siempre debería ser crear lo mejor posible, crun ambiente abierto y creativo para los refugiados participantes. El tema de actuar públicamente también se analizará más adelante, pero una cosa para recordar en términos de su actitud hacia este trabajo es que su enfoque debe estar en el proceso. ¿De qué manera su proyecto contribuirá a la calidad de vida de sus participantes y qué ganan con su participación? El trabajo artístico con los refugiados no es una arena para que muestre su propia brillantez artística, y debe ser consciente de cómo se acerca a los refugiados. Evite hacerlos "accesorios" en cualquier forma de proyecto de arte. En resumen: ¡Enfóquese en el proceso de cantar colectivamente!

Marie Dubu

Capítulo 3: Repertorio

Para un coro de jóvenes refugiados, la elección del repertorio podría ser incluso más importante que para cualquier otro coro. Las canciones que se canten tendrán un gran impacto en el sentido de pertenencia de los refugiados al coro y, como resultado, en el éxito de todo el proyecto. Hay una serie de criterios a considerar sobre cómo elegir el repertorio para jóvenes refugiados. Puede ser un desafío elegir las canciones más adecuadas teniendo en cuenta todos los factores inherentes, como la edad, el perfil, los antecedentes culturales y musicales, y la experiencia de ser un refugiado. E incluso antes de eso, puede ser más difícil encontrar recursos suficientes para elegir.

En este capítulo, le proporcionaremos algunas ideas y las mejores prácticas que fueron de buena gana compartidas por directores de coro de varios coros de refugiados. Con suerte, con estas ideas podrá enfrentar algunos de los desafíos que enfrentará a la hora de elegir un repertorio para jóvenes refugiados.

En el ámbito del proyecto "Sing Me In", recopilamos y organizamos recursos de repertorio. El manual del repertorio fue diseñado como una herramienta para que comience a expandir ideas en varias direcciones para desarrollar su repertorio con coros de refugiados. Puede descargar el manual, "Sing Me In: Repertoire Guide", de nuestro sitio web www.SingMeln.eu

Cómo decidir un repertorio

Crear un grupo inicial

Tras haber realizado una investigación preliminar y haber obtenido información sobre los miembros del coro, puede empezar creando un grupo inicial de canciones para empezar. El rango de edad será un factor determinante para elegir las canciones. Si va a trabajar con niños refugiados de hasta 12 años de edad, entonces puede buscar un repertorio de coro infantil que sea fácil de aprender y repetir. Para los adultos jóvenes, por otro lado, puede agregar más canciones con un uso de lenguaje un poco más complejo. También es importante no limitar el repertorio a algunos idiomas. Usar varios idiomas en el repertorios de coros de refugiados es muy beneficioso, ya que cualquier

otro idioma ayuda a los cantantes a abrirse al mundo y las culturas con las canciones.

Recomendamos encarecidamente comenzar con canciones bastante fáciles, animadas y alegres. La mayoría de los coros de refugiados usan canciones infantiles y canciones populares tradicionales de todo el mundo. La prioridad del coro de refugiados es que los cantantes pasen un buen rato en el coro, para que se relacionen y compartan momentos musicales inspiradores entre ellos. Por lo tanto, tanto como un repertorio determinado, el conjunto de actividades de improvisación también debe considerarse como parte del contenido musical del coro.

Es bastante importante no usar piezas complejas en lengua extranjera. Muchos directores de coro de refugiados tratan de elegir piezas fáciles con respecto al ritmo y la melodía, con una estructura armónica predecible y un lenguaje fácil. Otra posibilidad es cantar sin un lenguaje propiamente, por ejemplo solo con sílabas o vocales que no tengan un significado real. Algunos directores eligen incluir piezas con un "inglés fácil" o canciones con muchas palabras repetitivas, frases y ganchos.

Un líder de un grupo de refugiados de Turquía señaló que tales proyectos comienzan más fácilmente con melodías que sean muy conocidas por los refugiados. Puede que no sea muy fácil encontrar un denominador común para todos, pero al menos trate de seleccionar melodías simples. En los países donde la notación musical occidental no se utiliza comúnmente, las canciones deben ser lo suficientemente fáciles de aprender a través de la repetición. También para muchas culturas no occidentales, los directores deben ser lo suficientemente pacientes como para dividir el coro en diferentes grupos de voces, ya que estas culturas pueden estar acostumbradas a cantar de manera monofónica. Otra sugerencia es usar canciones con acompañamiento que permitan un progreso más rápido que las piezas a cappella.

Una vez que haya constituido su repertorio inicial, puede comenzar a usarlo en sus primeros ensayos. Puede revisarlo más tarde en función de los comentarios que reciba del coro, eliminando las canciones que no encajen o agregando nuevas según el enfoque del grupo. Aunque en un coro estándar, sería apropiado planificar el repertorio de toda una temporada desde el principio, con los coros de refugiados el punto importante es entrar en el proyecto y ser flexible durante el camino.

Participación del coro en el repertorio

El Sr. Betzner-Brand que creó el Begegnungschor Berlin dijo en una sesión de chor.com que permitieron a los cantantes participar en la elección del repertorio. Hay un "grupo de repertorio" que busca canciones a través de Internet y sugiere ideas al director, que luego verifica si pueden cantarse, si puede encontrar partituras o arreglar la canción de algún modo. Esto fomenta la participación democrática en el coro y le da un sentido más estable de pertenencia a los cantantes, ya que pueden afectar las decisiones artísticas del coro. Sin embargo, un punto importante es dejar que el director artístico tenga la última palabra sobre el repertorio.

Otra práctica común entre los coros de refugiados es que los miembros del coro traigan sus propias canciones en sus idiomas nativos. Las canciones sugeridas aportan una variedad de idiomas y modos al repertorio. Los cantantes incluso podrían enseñar estas canciones al coro, dependiendo, por supuesto, de las habilidades de los cantantes relevantes. Pero al menos pueden cantar una versión de la canción para todos o para sus compañeros. Si no tienen los medios para comunicarse con el coro, el director puede presentar las canciones al grupo al obtener ayuda y aportes de las fuentes. Esta práctica es una de las más efectivas porque refuerza el sentido de pertenencia entre los miembros del coro. Ellos ganan la oportunidad de compartir sus identidades, su cultura, su idioma a través de la música en el país extranjero al que intentan adaptarse. Tener canciones que reconocen y cantan fácilmente dentro del repertorio las hace sentir más a gusto y confiados con lo que están haciendo.

Elección del lenguaje

Es muy importante tener canciones en el idioma nativo de los cantantes dentro del repertorio. Incluir canciones del país anfitrión también puede ayudarlos a adaptarse a su nuevo país a través del coro. Usar canciones en un idioma "neutral", es decir, un idioma no hablado a nivel nativo por cualquiera de los cantantes, también puede crear un sentido de pertenencia ya que todos comparten el mismo grado de familiaridad con las canciones, por ejemplo, canciones en un idioma africano para los refugiados sirios en Alemania. Además, no asuma que el pop occidental es bien conocido por todos. Por ejemplo, es muy posible que un coro de refugiados sirios no esté familiarizado en

absoluto con una canción de Michael Jackson, como probablemente sería un coro occidental.

Hay muchas maneras innovadoras de usar el lenguaje en sus ensayos, desde escribir historias que incluyan a todos los miembros del grupo hasta combinar canciones con historias o, especialmente con niños, combinar el lenguaje con el movimiento. Como se discutirá más adelante, los signos y los gestos son realmente una herramienta fundamental para comunicarse con el grupo. Si estos gestos se pueden combinar con palabras y significados específicos, tanto el período de ensayo como el contenido de las canciones se pueden entregar al coro más fácilmente.

Nivel de dificultad

Con un coro de refugiados, casi todas las mejores prácticas fomentan el uso de un repertorio bastante fácil. Es importante examinar el nivel del coro y, a su vez, establecer el nivel de repertorio en consecuencia. No lo olvide, el objetivo principal de este proyecto coral es la inclusión social a través de la ejecución musical. Cuando el coro está funcionando bien, tanto en términos de asistencia como de sentido de pertenencia, podrá traer algunas canciones más exigentes para probar. El punto principal, al principio, debería ser crear una atmósfera de "cantar juntos" en lugar de establecer un objetivo musical elevado.

Además, lo que puede considerarse como "fácil" en términos occidentales puede ser muy "difícil" para otras culturas. Por ejemplo, para un cantante acostumbrado a escuchar canciones monofónicas, puede ser una experiencia impactante probar la polifonía. Las soluciones prácticas para paliar esto pueden incluir agregar partes de ostinato, dividir las secciones en grupos físicos en la sala, etc. Pruebe la polifonía en una etapa posterior. Por otro lado, lo que puede sonar extraño para los oídos occidentales, tal vez muy familiar para alguien de otra cultura, por ejemplo, los maqams microtonales o las técnicas de canto ornamental para un refugiado sirio. Estas habilidades diferentes también se pueden agregar a la caja de herramientas del coro, lo que permite a los refugiados mostrar también algunos de sus propios conocimientos.

Se recomienda usar canciones sin palabras primero. Alternativamente, se pueden utilizar canciones con algunas palabras fáciles pero sin frases. Los ejemplos incluyen los cánones 'Hello', 'Fruit Canon', 'Tumba', 'Nimba' y demás. Reemplazar la letra original con palabras de otro idioma también es una opción. Puede encontrar estos tipos de cánones en nuestro manual del repertorio.

Creatividad e improvisación

En un coro de refugiados, siempre hay lugar para la improvisación. Algunos, tal vez incluso muchos, cantantes pueden no haber leído una partitura jamás en su vida. Entonces, lo más probable es que aprendan de oído. En este proceso, la improvisación puede jugar un papel importante, especialmente para que el grupo esté listo para respirar y sentirse juntos. Uno de los proyectos encuestados menciona que un director de un coro de refugiados trae su "armonio" indio a los ensayos. Los estudiantes con experiencia musical o él mismo realizan una improvisación con el instrumento o cantan canciones a coro en las sesiones. También hay directores que utilizan juegos de improvisación o rompehielos, especialmente en la fase de calentamiento del ensayo.

Lleve a su grupo al ritmo musical involucrándolos activamente en pasajes de improvisación. Esto puede ser más exitoso con un pulso constante para todo el grupo donde algunos individuos o pequeños grupos improvisen sobre él. Un grupo musicalmente inexperto puede tener dificultades para hacer improvisaciones libres, pero una improvisación controlada y dirigida mejorará la creatividad del grupo haciendo que los cantantes sean más activos.

Recursos

Los recursos de repertorio se pueden encontrar a través de varios canales.

Los recursos on-line incluyen sitios web completos como Musicanet, CPDL (Biblioteca de dominio público coral) o IMSLP (Proyecto de biblioteca de partituras de música internacional). Pero para las canciones específicas que estamos buscando en los coros de refugiados, la "Sing Me In: Repertory Guide" puede ser muy útil. Muchos directores también han declarado que están encontrando formas prácticas de obtener partituras a través de sus amigos de diferentes países. Como se dijo anteriormente, una forma ampliamente aceptada de encontrar un nuevo repertorio es pedir canciones a los miembros del coro. Es posible que no puedan traer la partitura de la canción, pero podrían dar una idea de dónde buscar la nueva música.

Capítulo 4: Dirigir las sesiones

Las sesiones con coros de refugiados serán totalmente diferentes en carácter de las de un coro amateur regular. Esto puede hacerse visible de diversas maneras, por ejemplo, si los refugiados han venido voluntariamente a cantar o no. Normalmente en un ambiente de coro estándar, los cantantes acuden al coro para ensayar por su propio deseo. Este puede no ser el caso para todos los refugiados. A diferencia de los coros regulares, los cantantes aquí no pueden ofrecerse como voluntarios para sentarse y cantar en un ambiente coral. Esto puede llevar a un ambiente escolar donde los estudiantes tienen que tomar una clase de coro, independientemente de si quieren o no. La decisión puede ser tomada por el director del centro de refugiados, de enviarlos a un evento de canto como parte de su vida social. Otro factor que puede influir en el carácter de su coro es que algunos cantantes puedan tener cierta reserva religiosa para cantar. Estos casos deben enfocarse cuidadosamente y debe dedicarse mucho tiempo para crear una motivación básica para cantar.

En otros casos, los refugiados pueden participar voluntariamente en el proyecto. Pero, una vez más, a diferencia de la configuración coral estándar, los cantantes pueden tener una experiencia limitada o nula en el canto coral. Por lo tanto, el director debe concentrarse en cómo diseñar las sesiones de la manera más efectiva para que se puedan obtener buenos resultados en poco tiempo. La regla general para este tipo de coro es que probablemente nada saldrá exactamente como se planeó, ya que hay muchos factores que no pueden ser controlados por el líder. Estos pueden incluir horas de trabajo, motivación, disponibilidad y habilidades de los cantantes, etc.

Preparación de las sesiones

Como siempre, el primer paso es encontrar un buen lugar para ensayar. La mayoría de los centros de refugiados probablemente no tengan instalaciones perfectas para un ensayo musical. Sin embargo, una buena habitación con una temperatura estable, buena iluminación y suficientes sillas para que la gente se siente debería ser un buen lugar para comenzar. Como se menciona en la sección de repertorio, las canciones con acompañamiento brindan

resultados musicales más rápidos. Si el líder musical decide usar el acompañamiento, es crucial comunicarse con el acompañante de antemano. El líder también debe considerar la logística. Por ejemplo, si el instrumento que lo acompaña es un teclado, el líder debe verificar si hay uno disponible o si debe traerse. En algunos casos, los cables eléctricos o alargadores pueden ser un problema.

Con respecto a la logística del ensayo, después de encontrar un buen lugar, el siguiente paso es crear circunstancias sostenibles. Los alimentos y las bebidas pueden jugar un papel importante aquí. Proporcionar alimento podría ser un factor motivador para algunos. También ayudará a crear dinámicas grupales más fuertes si los lugareños traen algunas bebidas y alimentos para compartir. El tiempo social no debe verse como una pérdida de tiempo de ensayo. En cambio, una buena cantidad de tiempo social debe valorarse como una buena inversión para el grupo que acaba de emerger.

Cómo empezar

Muchos directores declararon que obtienen buenos resultados al comenzar sus sesiones con rompehielos. El grupo probablemente perderá su organización y concentración. Por lo tanto, es una buena idea captar su atención antes de comenzar con la música. Alternativamente, se puede enfocar la atención comenzando directamente con la música, pero la pieza debería ser fácil de cantar para los refugiados. Para un grupo avanzado, esta puede ser una canción que hayan cantado en las últimas sesiones o para los grupos iniciales puede ser una canción que conozcan muy bien de su propia cultura. Los rompehielos no musicales también dan muy buenos resultados, siempre y cuando las instrucciones sean muy claras. Debido al problema del idioma, es bastante posible perderse en instrucciones complicadas. Por lo tanto, si iniciar un rompehielos coral estándar es demasiado complejo, divídalos en partes más fáciles. El punto es enfocar al grupo en el ensayo antes de comenzar con el contenido musical.

Asegurar un contenido apropiado

Es crucial considerar las vulnerabilidades al usar símbolos y explicaciones simbólicas. Esta es otra razón por la cual se debe verificar el repertorio para ver si hay efectos secundarios psicológicos imprevistos en el contenido. Por ejemplo, consideramos que una canción muy simple e inocente sobre barcos en el mar que podría ser una muy buena opción para el nivel musical del coro. Sin embargo, si muchos de los refugiados han pasado noches largas y difíciles en el mar, tal vez perdieron a sus amigos cercanos o parientes en un barco, entonces esta canción no será la más apropiada. Entonces, al preparar el contenido, el líder debe ser muy cuidadoso al tratar con un posible trauma.

Crear lenguaje y gestos comunes

Muchos ejemplos revelaron que los refugiados no están acostumbrados a los gestos occidentales de dirección. Es por eso que puede que no sea aconsejable apegarse a una técnica de dirección clásica. Por el contrario, se debe crear un lenguaje común y tal vez uno nuevo dentro del coro para comunicarse. Algunos proyectos también encontraron que la creación de este lenguaje con el coro tiene resultados positivos, como el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

Es imprescindible una lista de gestos comunes, especialmente cuando se trabaja con coros infantiles. Esto funciona como un atajo en los ensayos. Los ejemplos incluyen: da capo, número de barra X, con / sin texto, con / sin movimiento, saltar al final, repetir después de mí, etc. Teniendo en cuenta la barrera del idioma en los coros de refugiados, puede ser muy inteligente comenzar con los gestos comunes desde el principio en las sesiones para que la gente se acostumbre a entender lo que el líder realmente quiere decir. Esto ahorrará mucho tiempo que se puede gastar tratando de explicar qué es qué en diferentes idiomas. Por último, el ensayo debe realizarse de manera eficiente para mantener a todos despiertos y motivados.

Técnica de dirección y ensayo

Como se mencionó anteriormente, los gestos comunes darán lugar a una técnica de dirección específica para el coro, que puede ser diferente para cada proyecto pero tiene el mismo objetivo: una comunicación clara. Muchos directores recomiendan flexibilidad, no insista en una técnica específica. Hay muchos casos en los que la imitación, como herramienta de ensayo, puede ser muy útil. Cuando utilice el método de llamada-respuesta, mantenga el

pulso con las manos, los pies o el piano. Aplaudir el ritmo de la melodía mientras canta también podría ser útil en algunos casos. Muchos directores usan movimientos para ayudar a recordar el texto y la melodía.

Lenguaje

Si el grupo es más o menos homogéneo en términos de lengua, puede ser una buena idea invertir tiempo en traducir los versos de las canciones durante el ensayo. Los casos de Noruega han sugerido que la traducción de una canción del noruego a la lengua materna de los refugiados siempre ha fortalecido los lazos con la música. Por supuesto, cuando traduzca canciones, intente asegurarse de que un hablante nativo escriba las letras en el idioma extranjero para evitar errores o malentendidos.

Como se mencionaba anteriormente, no es necesario que hable el mismo idioma para poder comunicarse. Un comentario de los proyectos recopilados nos recuerda que la música es un lenguaje universal. Sin embargo, incluso este director pidió un intérprete a veces porque hay muchos detalles prácticos que pueden comunicarse mejor a través de la traducción. En general, este no es un gran problema ya que la mayoría de los proyectos del estudio afirman que casi siempre hay uno de los refugiados que puede traducir, ya sea a través del inglés o directamente al idioma local.

En algunos casos, el lenguaje también puede ser un asunto realmente difícil. Uno de los proyectos de Noruega mencionaba que tenían un grupo joven en el coro con siete idiomas nativos diferentes y habilidades pobres de noruego / inglés. Estas personas habían vivido en Noruega un máximo de tres meses y algunos de ellos acababan de llegar. Claramente, no fue posible comunicarse con ellos a través de un lenguaje común. La solución del director fue utilizar el "eco" como el principal método de enseñanza y usar el menor número de palabras posible en las sesiones, recurriendo todo lo posible al lenguaje corporal.

Casos con desafíos

Al dirigir un coro de refugiados, pueden surgir otros retos inesperados debido a diferencias culturales o disconformidades dentro del grupo. Por ejemplo, el director / líder de un coro de refugiados en Tarlabası Toplum Merkezi (Centro de la Sociedad) en Estambul habla sobre las dificultades que surgen de las diferencias en el fondo musical, como tal:

"La mayoría de los niños no tienen un oído musical desarrollado. Intento enseñarles a actuar juntos; escucharse unos a otros y producir sonidos en armonía. A veces les enseño conocimientos musicales básicos, como los nombres de las notas o diferentes ritmos. Practico en el piano para que puedan diferenciar los sonidos, improvisamos y jugamos. Uso juegos y ejercicios rítmicos para que me miren. Ahora están acostumbrados a los ejercicios de calentamiento y respiración. Nuestro repertorio consiste en canciones infantiles y simples ejercicios corales con agradables melodías que no incluyan elementos políticos, religiosos o nacionales. Son capaces de cantar cánones simples más o menos con el ritmo correcto, pero desafortunadamente no siempre en sintonía, incluso en el caso de las melodías monofónicas. Para algunos miembros del coro es bastante fácil, pero para otros es un reto".

Algunos directores pueden encontrarse con desafíos mientras trabajan con personas de diferentes culturas. En otro caso de ARCAM (El Centro de Investigación sobre Asilo y Migración), por ejemplo, la directora explica: "Al principio de los ensayos, no me aceptaron como directora de coro ya que soy mujer". O en otro caso con un coro juvenil afgano, el concepto de puntualidad se convirtió en un problema. El director esperaba que los miembros del coro "llegaran a tiempo"; como el coro tenía una noción completamente diferente de llegar a tiempo, llegaban tarde. El ensayo nunca podría comenzar a tiempo porque los miembros del coro empezaban a llegar a la hora establecida de ensayo, ya que esta era la costumbre en su cultura de origen.

En otro caso de un coro de niños afganos llamado U18, había un par de chicos que siempre causaban problemas e interrupciones durante el ensayo. El director narra el problema de la siguiente manera:

"En otro de mis proyectos, donde enseñaba a un grupo de unos 20 niños afganos menores de 18 años, un par de niños tenían lo que se podría describir como una actitud estereotipada de "culo inquieto" y una fuerte necesidad de ser el "alfa" del grupo. Se trataba de un escenario desafiante para la enseñanza de la música, y como líder, era constantemente interrumpido y la música tenía que quedar en segundo lugar. Esta era una dinámica diferente a

la que estaba acostumbrado y tuve que adaptar mi estilo de enseñanza para que coincidiera con los criterios del grupo, más físico (que implique movimiento), descansos más cortos, etc."

Cuando nos enfrentamos a casos tan únicos, es importante que el director / líder sea creativo, positivo y constructivo con respecto a todo el grupo. Necesitarán ser valientes y tratar de encontrar soluciones innovadoras para estos problemas. También es trabajo del director generar armonía dentro del coro y manejar las diferencias de tal manera que al final se conviertan en riqueza del coro. Los directores pueden buscar inspiración para tal liderazgo en diferentes recursos, como buscar casos similares tanto en su propio círculo social como en la literatura sobre dirección. Es importante recordar que usted como director no es el único que experimenta tales dificultades dentro del grupo. Mantenga la calma y comience a buscar soluciones, hable con sus colegas o simplemente busque en google... "

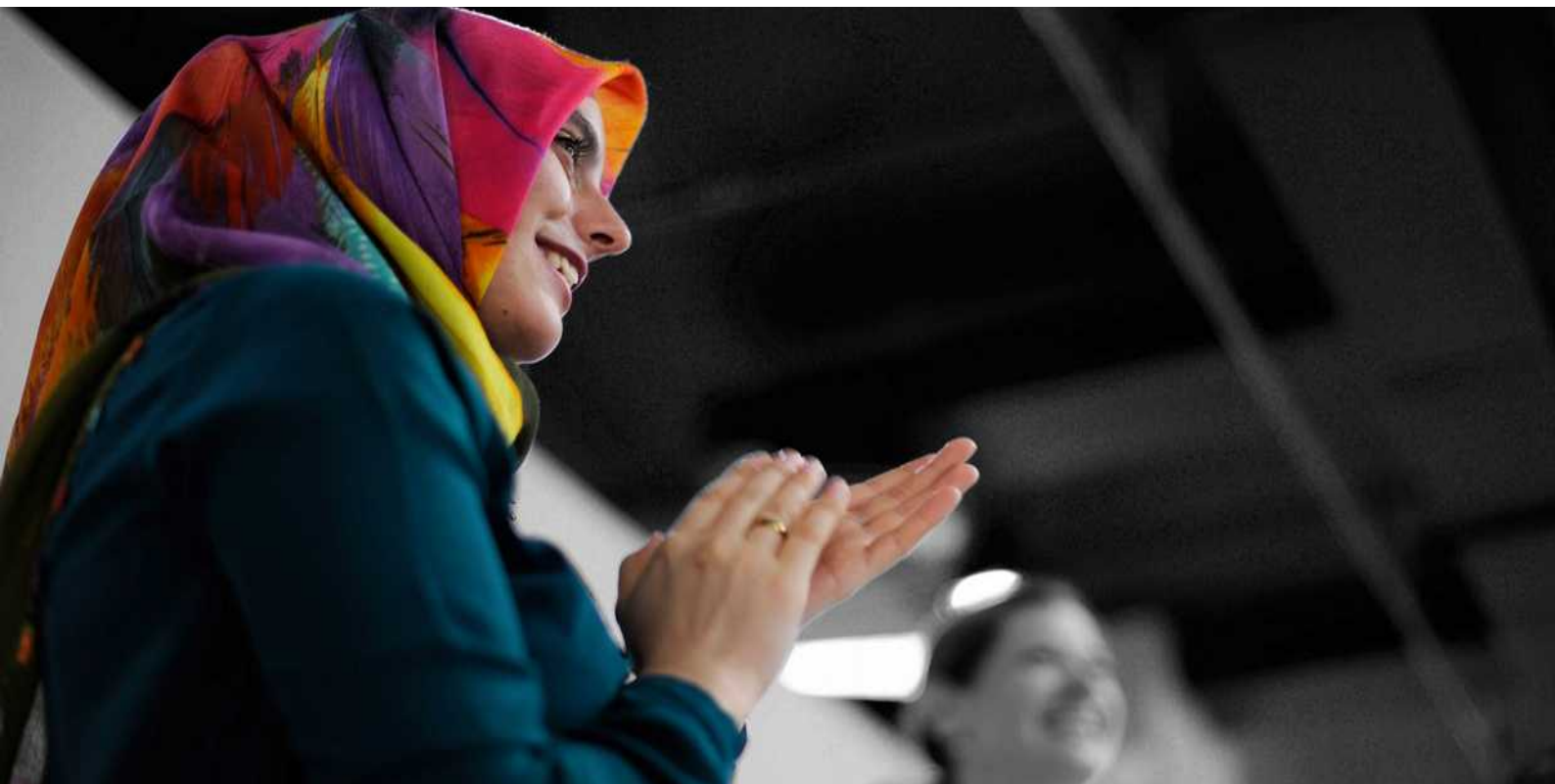
El rol del director

Los directores han de usar muchos sombreros en los proyectos con refugiados. No solo son el director musical del grupo, sino también su líder, organizador, motivador, creador de equipos y, a veces, incluso un buen "oyente" de sus problemas. La parte musical de su cometido a veces puede ser un detalle muy pequeño en comparación con otras cosas prácticas que pueden tener que tratar.

Muchos directores informan que su trabajo diario en los centros de refugiados consiste principalmente en cuestiones de organización. En ese sentido, el director actúa como el líder del grupo, más que como director artístico. La directora del Coro de Refugiados de Ankara señala que su rutina básica en el coro incluye una gran cantidad de trabajo logístico, para poder unir a los miembros del coro en primer lugar. Cuando se le preguntó acerca de su papel en los ensayos, mencionó que, como directora, dedica mucho tiempo a la disciplina básica en el coro. En esta experiencia, los refugiados tienden a ser agresivos unos con otros a veces y, por lo tanto, la figura del director debe ser de carácter fuerte.

Diferentes experiencias demuestran que los proyectos corales tienen más éxito, cuando los miembros tienen una conexión emocional con el director. Dado que el trabajo realizado con coros de refugiados no tiene exclusivamente fines musicales, el carácter artístico del director tiende a desempeñar un papel secundario en los proyectos. En cambio, su capacidad de reunir a los miembros como grupo, sus habilidades para hacerles creer que la música puede ser un medio para la reconciliación desempeñan un papel más importante.

Algunos proyectos también mencionan que el director a veces tiene que pasar más tiempo con los miembros del coro de lo que se necesitaría en el ambiente coral habitual. La razón de esto puede ser que los refugiados pueden tener más necesidades personales para compartir con el director o simplemente pueden necesitar compartir más problemas logísticos o psicológicos con el líder del grupo. Por lo tanto, los directores de los proyectos de refugiados deben estar listos para escuchar más a los miembros del coro que en un grupo coral estándar.

Capítulo 5: Actuaciones

La importancia de la actuación en los proyectos con refugiados varía mucho de un caso a otro. Muchos enfoques consideran que las actuaciones son innecesarias, en cambio el objetivo es unir al coro. Con esto en mente, no es crucial para los jóvenes refugiados actuar en un escenario frente a una audiencia organizada. Los ensayos, talleres o sesiones regulares o irregulares son suficientes para satisfacer las necesidades del proyecto. Algunos sugieren que las actuaciones son importantes para los proyectos de refugiados. Para estos proyectos, la actuación es una parte inseparable del proceso y tiene sus propios beneficios.

¿Es necesario?

Los proyectos que no consideran la actuación como un punto crucial, sugieren principalmente que su objetivo principal es facilitar una plataforma para el canto colectivo. Cuando los jóvenes refugiados se reúnen para cantar, tienen la oportunidad de escapar de sus traumáticas experiencias pasadas, al menos emocionalmente. Puede que no sea necesario terminar esa plataforma colectiva de canto con un concierto. Algunos organizadores del proyecto afirmaban que esto es una pérdida de energía y tiempo. Otros declaraban que en este contexto, con niños pequeños, la actuación no es importante. Un líder del proyecto en Mysebu mencionó que no podían trabajar para una actuación, porque no sabrían durante cuánto tiempo los jóvenes vivirían allí. Sin una garantía de continuidad, puede ser muy difícil de lograr un compromiso para una actuación.

Por otro lado, los proyectos que priorizan las actuaciones afirman que tiene sus propias ventajas. Según muchas prácticas, los conciertos crean una motivación grupal más fuerte. Trabajar para una actuación centra más al coro, ya que tienen un objetivo específico que comparten. Las personas en grupos tendrán más autoestima y respeto por sí mismas después de completar el proceso de ensayos y una actuación decente. El sentimiento primario aquí es 'logro'. Además, considerando que la actuación probablemente involucrará a otros refugiados en el centro de refugiados, también habrán compartido con otros refugiados lo que han estado trabajando. Esto también puede

verse como un regalo dado a sus compañeros y familias, lo que resultaría en una experiencia edificante para los que no son miembros del coro. Al final puede incluso aumentar el número de miembros del coro. Si la audiencia incluye otras partes de la sociedad, la actuación también creará conciencia sobre los refugiados y sus experiencias.

Algunas experiencias indicaban que actuar en un escenario crea más orgullo para los niños y los aplausos que reciben pueden ser la primera experiencia de aplausos de un público en su vida. Este puede ser un momento innovador para muchas personas. También pueden sentirse más respetados después de haber actuado para una audiencia.

¿Cuales son los retos?

El principal reto de cara a una actuación es que puede no haber un grupo sólido de personas asistiendo a los ensayos regularmente. Las necesidades fundamentales de los refugiados y la naturaleza de los centros de refugiados pueden dar como resultado grupos variables en las diferentes sesiones. Es posible que algunos miembros ni siquiera puedan asistir al concierto el día del espectáculo porque tienen que ocuparse de otros asuntos. También es muy posible que la mayoría de los miembros no tengan experiencia anterior en canto coral y, por lo tanto, pueden no estar familiarizados con los conciertos occidentales. Subir al escenario y salir del escenario, pararse frente a una audiencia, hacer una reverencia después de la actuación y el miedo escénico son todos temas que deben tratarse uno por uno a medida que surjan.

También es importante tener en cuenta que una actuación aumentará los costos de un proyecto. Dependiendo de los elementos de la actuación (instrumentistas, vestuario, necesidades técnicas, sede, etc.), el presupuesto puede verse seriamente afectado. Una actuación siempre necesita una audiencia, que es otro tema a tratar.

¿Cómo resolverlos?

Algunos retos prácticos relacionados con los cantantes se pueden resolver creando un ambiente de concierto en los ensayos. Por ejemplo, una parte del grupo puede interpretar una canción para los otros miembros del coro sean la audiencia. Esto genera la configuración de una actuación y familiariza a los cantantes con el estado psicológico de estar en el escenario. También es totalmente comprensible si la actuación tiene aspectos musicales pobres. Esta es una parte natural del proceso de trabajo y nadie espera que la actuación tenga un resultado musical perfecto. El líder del grupo puede no tener ninguna influencia en algunos retos, por ejemplo, nadie puede cambiar el hecho de que de repente un miembro pueda no asistir a la representación por razones prácticas. Estos hechos deben ser aceptados tal como son.

Los retos relacionados con el presupuesto deben tratarse con cuidado. Como el objetivo del proyecto no es generar más dinero y gastar más, el líder debe encontrar soluciones inteligentes para el problema presupuestario. Una posibilidad económica es ofrecer una actuación a los demás miembros del centro de refugiados. Otra forma es ponerse en contacto con las instituciones políticas o privadas que apoyan los centros de refugiados y solicitar su apoyo logístico.

¿Dónde actuar?

El lugar de la presentación debe ser, ante todo, un lugar de fácil acceso, donde los miembros del coro se sientan cómodos. Organizar un concierto en una iglesia no es factible si los miembros musulmanes del coro expresan fuertes reservas. En tales casos, se pueden usar lugares 'neutrales' como centros culturales o escuelas. El lugar de celebración no debe estar muy lejos del alojamiento para refugiados, por el transporte y porque la gente del centro de refugiados puede querer asistir al concierto. Los refugiados pueden no querer viajar lejos de sus hogares temporales. Es importante organizar medios de transporte gratuitos para los refugiados. Un lugar que no requiera transporte es aún mejor. En muchos casos se utilizan escuelas, centros culturales, pequeñas salas de conciertos pero también diferentes lugares como bibliotecas u organizaciones benéficas.

Reclutando audiencia

La forma más simple y directa de encontrar público para las actuaciones es invitar a otros refugiados. Este es un grupo fácil de alcanzar y un medio significativo para valorizar el trabajo que han realizado al compartirlo con sus compañeros. Actuar en su centro de refugiados o alojamiento también mantiene los costos bajo control. Otra posible audiencia son las personas que viven en el vecindario. El objetivo principal aquí es crear una comunicación cálida entre los habitantes de la ciudad y los refugiados. Invitar a las autoridades locales a la actuación ayuda al reconocimiento del proyecto y puede ayudar a desencadenar el apoyo de los responsables de la toma de decisiones.

Qué esperar de una actuación

El resultado final probablemente no sea una actuación convencional. El resultado musical puede variar de acuerdo con los muchos factores discutidos anteriormente y no debe ser un criterio para juzgar el éxito del concierto. Sin embargo, uno de los factores motivadores es trabajar juntos hacia la calidad.

Un director explicaba que la disciplina combinada con la compasión y la comprensión son los elementos principales de una actuación exitosa al final. Con todos estos retos, no es fácil preparar un grupo para un concierto. Muchos proyectos aseguran que algunos miembros siempre faltan a los ensayos, es difícil que aistan a las sesiones con regularidad, a veces las personas vuelven repentinamente y esto puede deshacer los planes que ya se han acordado. A veces los miembros no se presentan el día del concierto. Por lo tanto, no espere demasiado de un concierto, simplemente disfrute de la experiencia humana en sí misma.

Recursos y referencias

Descargue los otros tres manuales del proyecto "Sing Me In" de nuestro sitio web:

- "Sing Me In: Including young people with migrant background in existing choirs"
- "Sing Me In: Working in a school environment"
- "Sing Me In: Repertoire guide"

Developing narratives around Migration

<https://www.ietm.org/en/publications/creation-and-displacement-developing-new-narratives-around-migration?platform=hootsuite>

Mapping Creation and Displacement (published in cooperation with CAE)

[Mapping "Creation and Displacement: developing new narratives around migration"](#)

With Annex – list of projects

[Annex listing 141 artistic projects and initiatives dealing with refugees and migration](#)

Canas, Tania. RISE 2017. "10 Things You Need To Consider If You Are An Artist – Not Of The Refugee And Asylum Seeker Community- Looking To Work With Our Community" <http://riserefugee.org/10-things-you-need-to-consider-if-you-are-an-artist-not-of-the-refugee-and-asylum-seeker-community-looking-to-work-with-our-community/>

Dunderovic, Igor. Ballade.no 2017, "Musikk i mottak og danser med ulver" <http://www.ballade.no/sak/musikk-i-mottak-og-danser-med-ulver/>

UNHCR 2017a. "Figures at a Glance – Statistical Yearbooks", <http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>

UNHCR 2017b. "Global Trends - Forced Displacement in 2016". <http://www.unhcr.org/globaltrends2016/>